121987

7 1 3

ТУ–19–241–82

8

5


студия
ДИАФИЛЬМ

07–3–602

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

(Италия)

Диафильм по истории
для VI (VII) класса



К сведению учителя

Содержание диафильма соответствует второму уроку темы «Культура Европы в конце XV—первой половине XVII века».

Вопрос программы «Зарождение новой гуманистической культуры в городах Италии» изучается на первом уроке. В вводных кадрах диафильма даются лишь краткие напоминания с целью повторения этого материала.



Вы уже знаете, что новая культура в Италии эпохи Возрождения (XIV—XVI вв.) была вызвана к жизни развитием ремесел, мануфактур, торговли, ростом богатых и многолюдных городов. Среди них выделялась Флоренция—«новые Афины»... Центр Флоренции с огромным собором до наших дней сохранил свой старинный облик.

В городах появились новые люди: энергичные, уверенные в себе, не уповающие на молитвы, а полагающиеся на свои силы, ищущие счастья на земле, а не на том свете. Не отразились ли эти черты в портрете молодого человека (худ. Антонелло да Мессина)? Возрождение создало искусство портрета, незнакомое средним векам.





Человек,—учила церковь,—грешен и ничтожен, его земная жизнь—миг, полный страданий, его цель—спасти душу, попасть в рай. Человек прекрасен и могуч, достоин счастья на земле, цель его жизни—творчество, познание мира, служение людям,—утверждали гуманисты. Искусство Возрождения отразило их идеи.





Будьте внимательны: вы увидите не просто иллюстрации к новой теме.
Перед вами предстанут шедевры, которые составляют славу и гордость человечества, учат нас красоте, добру, любви.



Художники Возрождения, изображая Христа, богоматерь (мадонну), святых, прославляли в их образах красоту тела и души человека, показывали земные радости и горе... Молитвенно сложены руки мадонны, но облик ее лишен святости. Милое, задумчивое личико. А сколько лукавства на лице ангела! Да это озорной мальчишка-подмастерье! (Худ. Филиппо Липпи).

Для этой эпохи характерен необычайный интерес к античности. Были найдены многие книги древних авторов, раскопаны статуи античных скульпторов. Вот две из них (вспомните их названия). Но учась у древних, мастера Возрождения, как вы увидите, были не подражателями, а создателями новых, бесценных произведений искусства.





Изменилось и отношение к художникам. Прежде их считали ремесленниками, наряду с портными, мясниками и т.п. Теперь же стали почитать как творцов. «Редкие таланты— небесные существа»,—говорил о них правитель Флоренции.

Перед вами автопортрет выдающегося живописца Сандро Боттичелли.



Свои лучшие картины он создал по мотивам античных мифов. «Весна» (фрагмент): три грации (богини женской прелести) сплетают руки в хороводе.

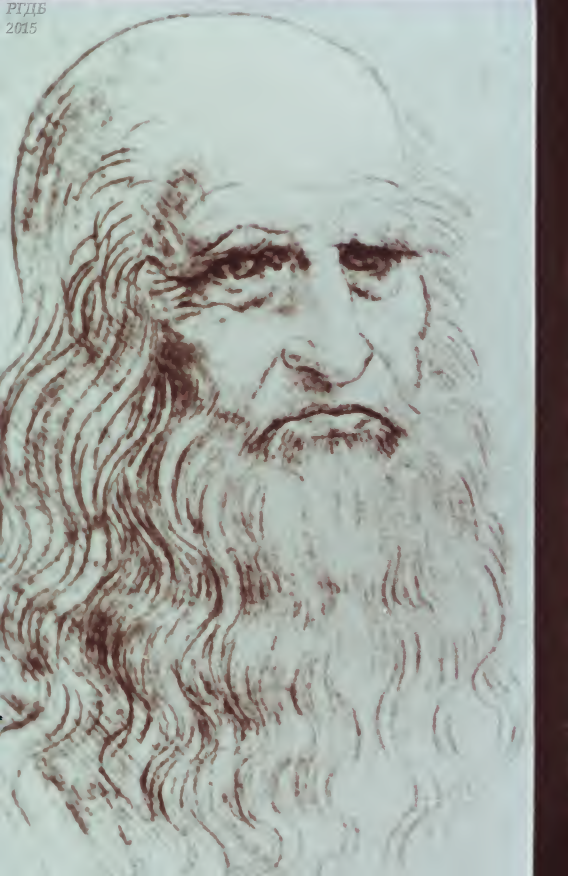
Какая певучесть линий — в изгибах одежд, тел, ритме движений. Но все как бы овеяно дымкой грусти: пройдет весна жизни, увянет красота.



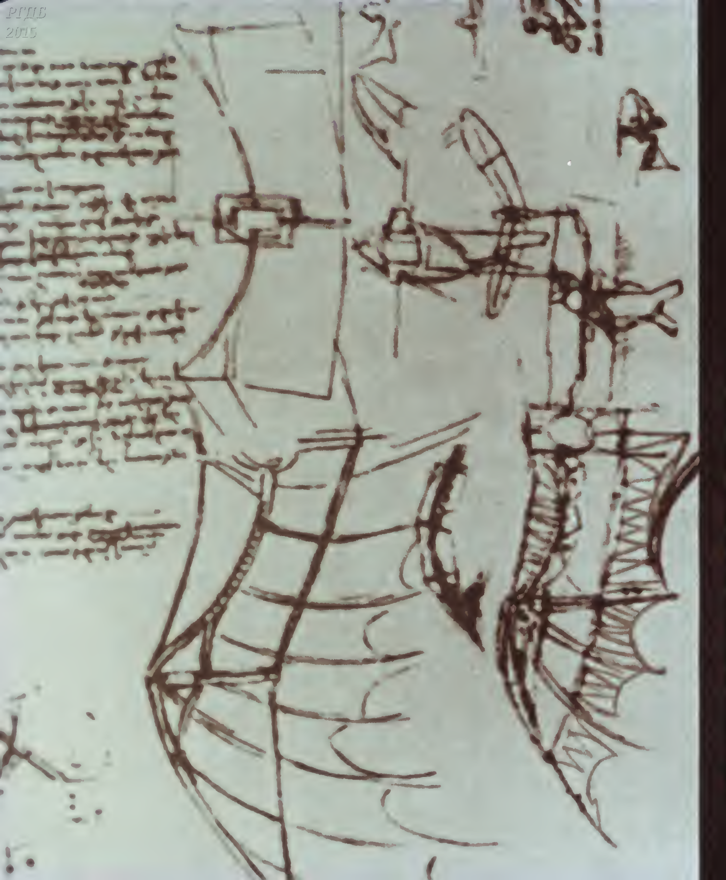
«Рождение Венеры».
Согласно мифу, богиня является из пены морской.



Поэтична каждая деталь: линии юного тела, прелесть лица девушки, крученые пряди золотых волос, раздуваемые ветром. И неожиданные робость и печаль в глазах.



Известнейшими художниками Возрождения были Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Их время: конец XV—середина XVI в.... Сама наружность Леонардо, по словам современника, «являла высшую красоту». Это заметно и в автопортрете, написанном на склоне лет. Вьющаяся борода, мудрый, проникновенный взгляд...



Эпоха породила творцов-титанов. Леонардо да Винчи, великий живописец, был и астрономом, механиком, анатомом, музыкантом, инженером. Его мысли проникали в будущее.

Свидетельство тому рисунки летательных аппаратов.



На его картине «Мадонна Литта» перед нами рыжеволосая красавица — молодая мать, кормящая ребенка. Сколько нежности в ее лице! А у малыша большие печальные глаза.



Художники Возрождения открыли перспективу, но до Леонардо в картинах царила линия. Никто не умел так показать переходы света и тени, выявляющие объемность фигур. Это одно из его ранних полотен—«Мадонна с цветком».



Крупнейшее творение Леонардо — фреска «Тайная ве́черя» (Милан). Сюжет взят из Библии. Христос, собрав на трапезу («ве́черю») учеников, сказал: «Один из вас предаст меня». Взрыв негодования потряс апостолов. Каждого художник наделил особым характером (Иуда — второй слева от Христа). Фреска, увы, дошла до нас в полуразрушенном виде.

«Мона Лиза» (или «Джоконда») Леонардо имеет славу высшего создания портретной живописи. Изображена молодая женщина (жена флорентийца Джокондо) на фоне фантастического пейзажа. Ее, пожалуй, не назовешь особенно красивой или доброй. Она смотрит на нас внимательным, испытующим взглядом, а на лице ее играет едва заметная улыбка.



В чем же тайна неповторимой привлекательности портрета? Всмотритесь: улыбка Моны Лизы как будто меняется: она то ироничная, то грустная, то загадочная. Образ так одухотворен, что кажется: с Моной Лизой можно говорить, ждать от нее ответа... В «Мону Лизу» (картину!) влюблялись, от любви к ней сходили с ума.

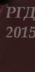




Другой непревзойденный художник Возрождения — Рафаэль Санти уже в молодости достиг славы. Он был приветлив, обаятелен, щедр. На автопортрете мы видим юношу с кротким и мечтательным взглядом... Рафаэль стремился изображать человека, в котором все прекрасно: душа, тело, характер.



Кисти Рафаэля принадлежит целая галерея мадонн: он запечатлевает мир, полный света и добра, воспевает счастье материнства.





Мадонны Рафаэля—не портреты. «Чтобы написать красавицу,—говорил он,—мне надо видеть многих красавиц... и я пользуюсь идеей...» (т.е. своим идеалом красоты).



На одной из фресок во дворце римских пап в Ватикане Рафаэль изобразил мудрецов и ученых древней Греции. ...Здесь кипят мысли, здесь ищут истину.



Слева внизу с книгой—Пифагор. Облокотился о камень Гераклит: ему придано сходство с Микеланджело.



В центре—фигуры Платона и Аристотеля. Платон (показывает на небо) внешне похож на Леонардо. Аристотеля, величайшего мыслителя древности, Рафаэль представил как человека, совершенного физически и духовно. Его жест обращен к земле: он зовет к постижению природы и людей. Художник прославляет разум и связь своего времени с античной культурой.

Рафаэль был великолепным портретистом. Он добивался не только внешнего сходства, но всегда стремился глубоко раскрыть характер человека. Добротою, мягкостью, лиричностью светится облик «Дамы в покрывале» (говорят, Рафаэль изобразил свою возлюбленную).



В конце жизни (Рафаэль умер в 37 лет!) он создал «Сикстинскую мадонну», ставшую самой знаменитой картиной мира... Перед нами поразительное зрелище. Раздвинулся занавес— и навстречу нам нисходит с неба прекрасная женщина, легко ступая по облакам босыми ногами и прижимая к груди дитя.



Существует легенда, что Рафаэль списал мадонну с некой красавицы (называли «Даму в покрывале»—сравните!). Нет, Мария—мечта, идеал ее творца. Смысл кажется ясным: богоматерь несет людям сына, зная, что он примет смерть ради них. Она готова к жертве, самой большой, на какую способна мать.



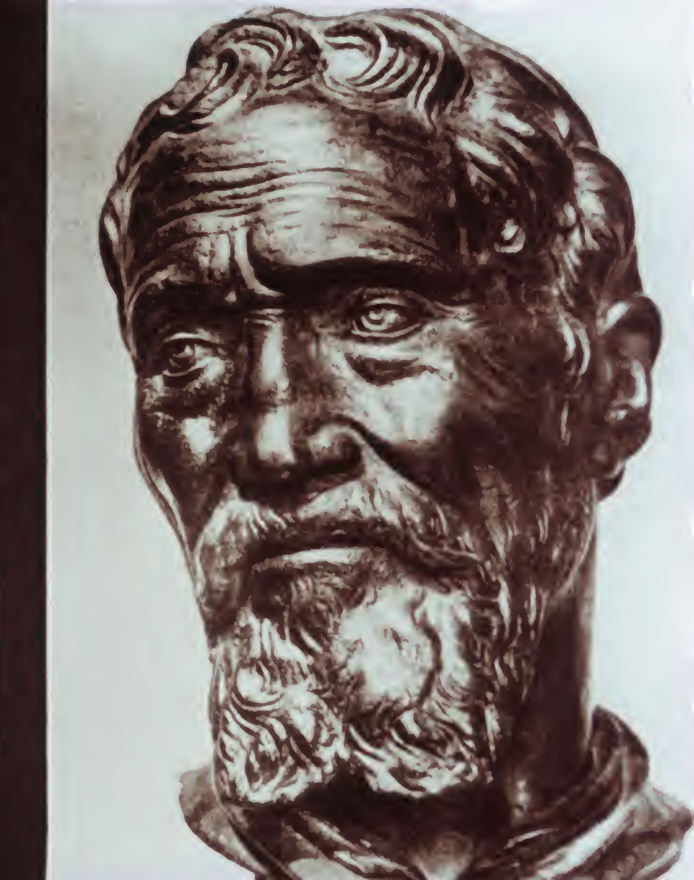
Но содержание картины столь значительно, что его не сведешь даже к великой и гуманной идее самопожертвования. Что означает пронизывающий взгляд темных глаз мадонны? Что вы прочтете в них? (Вероятно, в каждом большом произведении искусства заложена тайна. Оно допускает много истолкований.)



Помедлим, глядя на экран... Мадонна и ребенок словно потрясены зрелищем земного. В ее глазах мы чувствуем изумление, в его — тревогу, недоумение, укор. И думал об этом или нет сам Рафаэль, но сегодня мы можем прочесть в картине страх за будущее человечества, за жизнь людей на земле.



Еще один титан Возрождения — Микеланджело Буонарроти был разносторонним гением — скульптором, живописцем, архитектором, поэтом. Страстный, горячий, гордый (беседовал с римским папой, не снимая шапки), заносчивый, порой грубый, он в то же время писал о себе: «Не родился еще человек, который, как я, был бы столь склонен любить людей».





Ранняя работа Микеланджело «Пьета́» (так называют изображение богоматери с телом мертвого Христа). Безжизненная фигура Христа покоится на коленях Марии. Но вместо истерзанной мукой, рвущей на себе волосы старой матери скульптор изваял молодую прекрасную женщину, погруженную в беззвучное горе.

Лишь опущенные веки и недоуменный жест левой руки подчеркивают ее отчаяние. Какой юной сделал скульптор богоматерь! Это не возраст матери взрослого сына! И мы воспринимаем скульптуру как воплощение безмерной, но мучительно сдержанной скорби любящей о любимом.



Герои Микеланджело—могучие люди, объятые порывами страсти...



Он говорил, что красота заложена в мраморе, нужно лишь суметь извлечь ее из камня. Почти три года мастер трудился во Флоренции над огромной глыбой мрамора, высекая фигуру гиганта, которого назвал Давидом (высота 5,5 м).



По библейской легенде, юный пастух Давид, защищая свой народ, камнем из пращи сразил великана Голиафа. Считая, что самое красивое в природе—нагое тело, Микеланджело изобразил Давида обнаженным. Юноша отдался одной мысли: победить врага.



Миг перед схваткой... Грозно нахмурены брови, упрямо сжат рот, ноздри расширены, глаза прикованы к врагу. Воля напряжена до предела. Давид—воплощение гордости, мужества, силы, красоты, верности правому делу—человек, каким он, по мысли Микеланджело, должен быть!



Библейский герой Моисей показан Микеланджело как человек огромной воли и силы мысли. Статуя полна затаенного движения (любимый прием художника). Она создает (как и статуя Давида) предчувствие вспышки: надулись жилы, напряжены мускулы. Кажется, что Моисей вот-вот стремительно поднимется и обратится к людям со словами призыва или гнева.



Римский папа поручил Микеланджело титаническую работу—расписать плафон (потолок) огромной Сикстинской капеллы (в ней проводятся выборы пап). Лежа на лесах, порой даже отказываясь от обеда (кусок хлеба—и все!), день за днем, 4 года подряд он создавал свои фрески.

Интерьер Сикстинской капеллы.



Мы видим нарисованную архитектуру: столбы, арки и т.п. Промежутки между ними заполнены фигурами, сценами, которые передают библейскую историю человечества: сотворение богом земли, Адама и Евы, всемирный потоп... Мир образов, созданный Микеланджело, звучит гимном во славу человека.



Эта сцена названа «Сотворение Адама». Бог в окружении ангелов подлетает к Адаму. Их руки почти соприкасаются. Богу приданы черты человека-творца. У него натруженные руки скульптора, привыкшего работать молотом и резцом. В фигуре Адама, пока еще безвольной, чувствуется огромная сила.



По бокам плафона художник поместил пророков и сивилл (античных предсказательниц). Вот замер в тяжелой думе могучий Иеремия.

Полны испуга глаза Дельфийской сивиллы. Она держит свиток, на котором записаны, по-видимому, безрадостные предсказания... Трагизм этих образов не случаен. Италию раздирали войны, нашествия иноземцев. И худшие ее дни были еще впереди...

41





Вопросы к учащимся.

1. *Как в искусстве Возрождения проявилась связь с античной культурой?*
2. *Как в произведениях великих мастеров отразились идеи гуманистов?*
3. *Что нового внесли они в искусство по сравнению со средними веками?*
4. *Помните, Микеланджело писал о своей любви к людям. Претворились ли эти слова в его произведениях?*
5. *Что отличает образы Рафаэля от образов Микеланджело?*
6. *Как бы вы истолковали смысл «Сикстинской мадонны»?*

КОНЕЦ

Диафильм создан по программе, утвержденной Министерством просвещения СССР

Автор А. ЗАВАДЬЕ
Художник-оформитель Ж. ГИРИЧЕВА
Редактор В. ЧЕРНИНА

103062, Москва, Старосадский пер., 7,
Д-206-87
Цветной 0-30